

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)

Институт музыкального и художественного образования имени
Джульетты Якубович
Кафедра художественного образования

УТВЕРЖДАЮ

Директор института музыкального и
художественного образования имени
Джульетты Якубович

Кондратенко А.П.

20 11 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА

По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки Изобразительное искусство

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очная

Курс 1

Луганск, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, и магистерской программе Изобразительное искусство очной формы обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 126 (с изменениями и дополнениями) и Профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта» от 18.10.2013 № 544н (с изменениями и дополнениями).

СОСТАВИТЕЛЬ (И):

доцент кафедры художественного образования ФГБОУ ВО «ЛГПУ», кандидат философских наук Бугаев Василий Иванович

Утверждена на заседании кафедры художественного образования

Протокол от «9» декабря 2024 г. № 5/1

Заведующий кафедрой художественного образования

Кондратенко А.П.

Одобрена на заседании учебно-методической комиссии института

музыкального и художественного образования имени Джульетты Якубович

Протокол от «11» декабря 2024 г. № 4

Председатель учебно-методической комиссии института
музыкального и художественного образования
имени Джульетты Якубович

(подпись)

Сергиенко А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента образования

(подпись)

Савенков В.В.

Структура и содержание учебной дисциплины

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель изучения дисциплины «Эстетическое воспитание средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства»: сформировать знания о роли и задачах художественно-эстетического воспитания и образования в современном обществе.

Задачи:

- раскрыть понятие и критерии эстетического воспитания;
- раскрыть роль и задачи художественно-эстетического воспитания и образования на современном этапе, в современных стандартах образования;
- изучить формы, методы и средства эстетического воспитания;
- рассмотреть изобразительное и декоративно-прикладное искусство как средство эстетического воспитания;
- показать важность и значимость эстетического воспитания в развитии обучающихся;
- рассмотреть основания интеграции предметов эстетического цикла в образовательном процессе школы;
- изучить возможности использования средств декоративно-прикладного искусства в художественно-эстетическом воспитании.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Эстетическое воспитание средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства» относится к блоку вариативной части профессиональных дисциплин.

Изучение курса «Эстетическое воспитание средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства» предполагает владение дисциплинами «Психология высшей школы», «Педагогика высшей школы», «Технология декоративно-прикладной деятельности в школе», «Рисунок», «Живопись», «История искусств» и служит основой для дальнейшего освоения дисциплин «История и методология декоративно-прикладного искусства и народных промыслов», «Педагогическая практика (производственная)», «Педагогика художественного творчества».

Для освоения дисциплины «Эстетическое воспитание средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения «Педагогики», «Методики обучения и воспитания».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты обучения по дисциплине
Общепрофессиональные		
ОПК-4. Способен	ОПК-4.1. Демонстрирует	Знает: общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и

<p>создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей</p>	<p>знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной деятельности. ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных ценностей.</p>	<p>приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний) нравственного поведения; документы, регламентирующие содержание базовых национальных ценностей. Умеет: создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. Владеет: методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей (индивидуально-личностных, общечеловеческих, национальных, семейных и др.).</p>
<p>ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении</p>	<p>ОПК -5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным результатам обучающихся. ОПК -5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных результатов обучающихся. ОПК -5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по</p>	<p>Знает: принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обучающихся; специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися Умеет: применять инструментарий, методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся Владеет: действиями применения методов контроля и оценки образовательных результатов (личностных, предметных, метапредметных) обучающихся; Действиями освоения и адекватного применения специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися</p>

	совершенствованию образовательного процесса.	
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.	ОПК-8.1. применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области. ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные закономерности организации образовательного процесса.	Знает: общие принципы и подходы к реализации процесса обучения; значение художественного наследия в жизни современного общества; основные художественные течения в современном искусстве. Умеет: создавать педагогические ситуации, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку; обосновать и доходчиво донести до аудитории пластическую и художественную идею произведения; анализировать и давать аргументированную оценку процессам, происходящим в современном искусстве. Владеет навыками: методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей; навыками поиска, систематизации и интерпретации специализированной информации по проблематике курса

4. Структура и содержание учебной дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов / зач. ед.	
	Очная форма	Заочная форма
Общая учебная нагрузка	72 часа 2,0 зач. ед.	—
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего часов), в том числе:	24	—
Лекции	12	—
Семинарские занятия	—	—
Практические занятия	12	—
Лабораторные работы	-	—
Контрольные работы	-	—
Курсовая работа / курсовой проект	—	—
Другие формы организации учебного процесса	27	—

Самостоятельная работа студента (всего часов)	21	—
Форма аттестации	Экзамен	—

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

Раздел 1. Теоретические аспекты художественно - эстетического воспитания средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Тема 1. Сущность и значение эстетического воспитания. Основные понятия.

Тема 2. Цели и задачи эстетического воспитания.

Тема 3. Критерии уровня художественно-эстетического воспитания.

Раздел 2. Декоративно-прикладное искусство как средство художественно-эстетического воспитания.

Тема 1. Понятие и классификация декоративно-прикладного творчества.

Тема 2. Декоративно-прикладное искусство как средство эстетического воспитания.

Тема 3. Методика ознакомления с произведениями декоративно-прикладного искусства.

Раздел 3. Дидактические условия художественного образования и эстетического воспитания школьников в процессе проведения занятий по изобразительному искусству.

Тема 1. Формы и методы организации эстетического воспитания в художественной деятельности.

Тема 2. Методика преподавания изобразительного искусства.

Тема 3. Система занятий по художественному образованию и эстетическому воспитанию средствами орнаментального искусства.

Раздел 4. Влияние изобразительного и декоративно-прикладного искусства на развитие личности ребенка в системе дополнительного образования.

Тема 1. Значение художественно-эстетического воспитания детей в дополнительном образовании.

Тема 2. Современные технологии в эстетическом воспитании как основа развития системы дополнительного образования.

Тема 3. Формирование художественно-эстетических способностей учащихся средствами декоративно-прикладного искусства в дополнительном образовании.

Раздел 5. Роль учителя изобразительного искусства в эстетическом воспитании учащихся.

Тема 1. Воздействие учителя изобразительного искусства на эстетическое воспитание детей.

Тема 2. Роль педагога дополнительного образования в эстетическом воспитании школьников.

Раздел 6. Изобразительное искусство - потенциал эстетического воспитания учащихся в современном мире.

Тема 1. Эстетическое воспитание личности в современных условиях.

Тема 2. Роль эстетического воспитания при обучении школьников на современном этапе.

4.3. Лекции

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
2 семестр			
1	Раздел 1. Теоретические аспекты художественно - эстетического воспитания средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Тема 1. Сущность и значение эстетического воспитания. Основные понятия Тема 2. Цели и задачи эстетического воспитания Тема 3. Критерии уровня художественно-эстетического воспитания	2	-
2	Раздел 2. Декоративно-прикладное искусство как средство художественно-эстетического воспитания Тема 1. Понятие и классификация декоративно-прикладного творчества Тема 2. Декоративно-прикладное искусство как средство эстетического воспитания Тема 3. Методика ознакомления с произведениями декоративно-прикладного искусства	2	-
3	Раздел 3. Дидактические условия художественного образования и эстетического	2	-

	<p>воспитания школьников в процессе проведения занятий по изобразительному искусству</p> <p>Тема 1. Формы и методы организации эстетического воспитания в художественной деятельности</p> <p>Тема 2. Методика преподавания изобразительного искусства</p> <p>Тема 3. Система занятий по художественному образованию и эстетическому воспитанию средствами орнаментального искусства</p>		
4	<p>Раздел 4. Влияние изобразительного и декоративно-прикладного искусства на развитие личности ребенка в системе дополнительного образования</p> <p>Тема 1. Значение художественно-эстетического воспитания детей в дополнительном образовании</p> <p>Тема 2. Современные технологии в эстетическом воспитании как основа развития системы дополнительного образования</p> <p>Тема 3. Формирование художественно-эстетических способностей учащихся средствами декоративно-прикладного искусства в дополнительном образовании.</p>	2	-
5	<p>Раздел 5. Роль учителя изобразительного искусства</p>	2	-

	в эстетическом воспитании учащихся Тема 1. Воздействие учителя изобразительного искусства на эстетическое воспитание детей Тема 2. Роль педагога дополнительного образования в эстетическом воспитании школьников		
6	Раздел 6. Изобразительное искусство - потенциал эстетического воспитания учащихся в современном мире Тема 1. Эстетическое воспитание личности в современных условиях Тема 2. Роль эстетического воспитания при обучении школьников на современном этапе.	2	-
Всего за семестр:		12	—
Итого:		12	—

4.4. Практические / семинарские занятия

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
2 семестр			
1	Тема. Искусство в системе художественно-эстетического воспитания школьников.	2	—
2	Тема. Направления художественно-эстетического образования и воспитания (народное, религиозное, светское).	2	—
3	Тема. Теоретические и методические основы эстетического развития и воспитания младших школьников.	2	—

4	Тема. Педагогические и методические основы развития творческой индивидуальности личности в области изобразительной деятельности.	2	—
5	Тема. Наглядность как средство активизации изобразительной деятельности обучающихся.	2	—
6	Тема. Планирование учебно-воспитательной работы по изобразительному искусству.	2	—
Всего за семестр:		12	—
Итого:		12	—

4.5. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.

4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Название темы	Вид самостоятельной работы	Объем часов	
			Очная форма	Заочная форма
2 семестр				
1	Тема. Формы и методы организации эстетического воспитания в художественной деятельности	Разработать урок по изобразительному или декоративно-прикладному искусству на основе системно-деятельностного подхода и на основе духовно-нравственного развития личности учащегося.	6	—
2.	Тема. Методика преподавания изобразительного искусства	Методическая разработка заданий, проектов, конспектов уроков.	8	—

3.	Тема: Влияние изобразительного и декоративно-прикладного искусства на развитие личности ребенка в системе дополнительного образования	Подготовить доклады на предложенные темы.	7	—
Всего за семестр:			21	—
Итого:			21	—

4.7. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.

5. Методическое обеспечение, образовательные технологии

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся используются инновационные образовательные технологии при реализации различных видов аудиторной работы в сочетании с внеаудиторной. Используемые образовательные технологии и методы должны направлены на повышение качества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала.

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов при подготовке к лекциям и практическим занятиям.

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя);

Практические занятия – самостоятельная работа студентов: работа студентов с литературными источниками, поиск ответов на вопросы практических заданий; коллективная подготовка студентов к практическим занятиям (распределение вопросов между студентами той или иной группы); краткое раскрытие вопросов практических заданий каждым из студентов; интерактивный опрос студентов по теме практического занятия (проверка усвоения студентами данной темы); подведение итогов практического занятия, заключительные выводы.

6. Формы контроля освоения учебной дисциплины

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и преподавателем, ведущим семинарские / практические

занятия по дисциплине. Методами оценки уровня сформированности компетентностей являются тестирование и ответы на проблемные (творческие) вопросы, разработка конспектов уроков и выполнение наглядных пособий к ним, выполняемых в ходе практических и самостоятельных занятий.

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы).

Студенты, в обязательном порядке, выполняют все задания: конспектирование лекций, выполнение практических и контрольных самостоятельных заданий, написание итоговой контрольной работы. В следствие выполнения всех, приведённых выше, заданий, студенты имеют возможность сдать экзамен автоматически. Для повышения оценки (по инициативе студента) студент отвечает на ряд дополнительных экзаменационных вопросов (по выбору преподавателя) по всему курсу дисциплины.

Система накопления баллов по видам работ отражается в таблице:

**Система оценивания учебных достижений студентов
очной формы обучения**

Вид учебной работы	Количество баллов
2 семестр	
Выполнение и защита практической работы	40
Контрольная работа	10
Самостоятельная работа	50
Итого за семестр:	100
Всего за год:	100

Накопительная система оценивания по 100-балльной шкале

Четырехбалльная система оценивания экзамена	100-балльная шкала	Буквенная шкала, соответствующая 100-балльной шкале	Система оценивания зачета
Отлично	90–100	А – отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному	

Хорошо	83–89	В – очень хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному	Зачтено
Хорошо	75–82	С – хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью; некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками	
Удовлетворительно	63–74	Д – удовлетворительно – теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки	
Удовлетворительно	50–62	Е – посредственно – теоретическое содержание курса освоено частично; некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному	
Неудовлетворительно	21–49	FX – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично; необходимые практические навыки работы не сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	Не зачтено

Неудовлетворительно	0–20	<p>F – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса не освоено; необходимые практические навыки работы не сформированы; все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий</p>	
---------------------	------	---	--

7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Ахметшина А.К. История художественной культуры и стилей в искусстве : учебно-методическое пособие для студентов художественно-графического факультета, обучающихся по профилю подготовки «Изобразительное искусство и технология» / Ахметшина А.К.. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. — 142 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/49920.html>

2. Мандель, Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. — М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. — 211 с.

3. Медведь Э.И. Подготовка бакалавров социально-культурной деятельности к эстетическому воспитанию школьников в системе дополнительного образования / Медведь Э.И., Киселева О.И. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015.— 55 с.

4. Чернышевский, Н. Эстетические отношения искусства к действительности / Н. Чернышевский. — Москва : Т8 Издательские технологии, RUGRAM, 2018. — 208 с. — ISBN 978-5-517-00072-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/126797.html>

б) дополнительная литература:

1. Буровкина Л.А. Научно-методологические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования [Электронный ресурс]: монография/ Буровкина Л.А. — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 320 с.

2. Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — 272 с.

3. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное творчество: теория, история, практика: [учеб. пособие] / Е.Г.Вакуленко. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 380 с.

4. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. -М.,1999.-344 с.

5. Зименкова Ф.Н. Воспитание творческой личности школьника на уроках технологии и внеклассных занятиях [Электронный ресурс]: монография/ Зименкова Ф.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 94 с.

6. Косогорова Л.В. Основы декоративно-прикладного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Л.В.Косогорова, Л.В.Неретина. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. -224 с.: ил., [16] с. цв. вкл. – (Сер. Бакалавриат).

7. Методика воспитательной работы: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Л.А.Байкова, Л.К.Гребенкина, О.В.Еремкина и др.; Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 144 с.

8. Методика обучения изобразительной деятельности конструированию: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ / Т.С.Комарова, Н.П.Сакулина, Н.Б.Халезова и др.; Под ред. Т.С.Комаровой.-3-изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. – 256 с.

9. Мировая художественная культура: Словарь-справочник. – Смоленск: Русич, 2002. – 592 с.: ил.- (Для школьников и студентов).

10. Основы декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Асланова Е.С. — Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2011.— 203 с.

11. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / С.В.Погодина. -3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352с.

12. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Н.М.Сокольникова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 368 с.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

- аудиторию, оснащенную мультимедийным комплексом и учебной доской;
- электронные записи лекций, практических и лабораторных занятий;
- наглядные пособия и таблицы;
- электронные презентации к занятиям.

9. Лист дополнений и изменений

[illegible]